

Alumnos que autoeditan

No siempre resulta fácil hablar sobre autoedición. Hacerlo nos remite, inevitablemente, a las pequeñas empresas que proponen la impresión de un texto en formato libro, con tripa bien cosida y tapas de cartón, pero sin criterios ni conocimientos suficientes de edición ni, a menudo, de calidad. Por este motivo, en circuitos literarios poco exigentes se entiende la autoedición como la única salida posible de muchos textos que las editoriales convencionales habrían rechazado. La idea y el proyecto de trabajo que realizo con mis alumnos de ilustración, se aleja mucho de esta premisa.

Todas las disciplinas son válidas para los libros de autoedición o libros de artista, y hace falta acercarse con los ojos y el pensamiento bien abiertos. Los creadores de los libros de artista dibujan, recortan, cosen, tejen, encuadernan, agujerean, construyen. Utilizan soportes y objetos diversos para transmitir una idea, para proponer un concepto y formalizar su propia visión del mundo. Se puede considerar libro de artista a casi todo aquello que el artista decide y nombra como tal. Los creadores de los libros de artista hablan de la vida y de la muerte, de los recuerdos, de la memoria, del ser y el tener, de los miedos y de los placeres, de los viajes y de los espacios propios, de las carencias y de los sueños utilizando soportes diversos, materiales alternativos y con un acabado exquisito.

Es necesario retroceder a algunos movimientos artísticos vanguardistas como el dadaísmo y el surrealismo para hallar ejemplos modernos de libros de artista o conceptos de autoedición. También Joan Brossa y sus poesías visuales, o la escuela de la Bauhaus y las propuestas de sus estudiantes, utilizaban métodos de reproducción modernos para crear y distribuir sus obras.

Tengo la suerte de compartir un espacio de trabajo con mis alumnos. Un lugar donde pueden hacer propuestas y donde nace el que posiblemente será su itinerario profesional dentro del mundo de la ilustración.

A partir de las visitas al Salón del Libro de Montreuil-París y de conocer los libros autoeditados de los ilustradores Benoît Jacques (www.benoitjacques.com), Jean Vincent Sénac (www.jeanvincentsenac.com), Katrin Stängl (www.katrinstangl.de), Sarah Wiesmann o Heike Herold, y el trabajo de editoriales como Destination 2055 (www.destination2055.com), Éditions sans Importance (www.editionssansimportance.com), Montagne à Malice (www.montagneamalice.be) y Esperluète éditions (www.esperluete.be), pensé en originar una red que interconectara autores e ilustradores de Barcelona y sus proyectos de autoedición, mis alumnos entre ellos, con sus intereses y necesidades. Una alternativa sin ánimo de lucro a las propuestas renovadoras de algunas pequeñas editoriales crecientes que muestran una intención más comercial.

Como referente, me interesaba considerar también el proyecto de la cooperativa-editorial de Leipzig, Freundeskreis Buchkinder e. V. (www.buchkinder.de) que realiza libros con técnicas de grabado plano, encuadernación artesanal y la intervención directa de los niños en las escuelas y Ferias del Libro en distintas ciudades de Alemania. Por este motivo, propongo a mis alumnos de ilustración que participen en un proyecto personal de exposiciones temáticas de literatura infantil y juvenil.

Esta iniciativa les permite mostrar su trabajo en bibliotecas, ayuntamientos y salas de exposición o ferias del libro con el objetivo de llegar a un público interesado. Con ello pretendo que analicen conceptos básicos y códigos del lenguaje propio de la profesión, como la creación de personajes, la composición de escena, el color y el trazo, la narración. En definitiva, insisto en promocionar la lectura, el conocimiento y la comprensión de la ilustración sobre soportes alternativos y sugerentes.

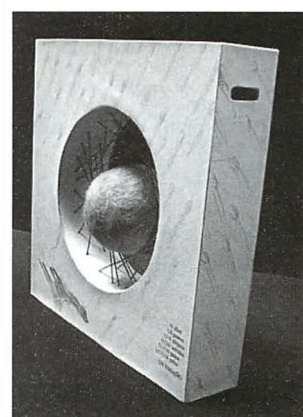
La última exposición, *Libros de autoedición y de creación personal* se presentó con motivo del XXIV Salón del Libro de Mollerussa (Lleida). Se trata de una muestra de libros de artista, con ma-

Ignasi Blanch Gisbert

Ilustrador y profesor de ilustración en la Escola de la Dona-E. F. Bonnemaison de la Diputació de Barcelona. Acaba de recibir el premio Llibreter de àlbum ilustrado por el libro *Fill de Rojo*. Entre otros álbumes ilustrados destacamos *Alicia* del escritor Àngel Burgas (La Galera)

Liliana Infante imprimiendo las planchas de grabado

Libro-objeto tridimensional de Liliana Infante

Libro-objeto con círculos concéntricos de Zoel Fornés

teriales y formatos diversos, en la que ellos se plantean una búsqueda personal.

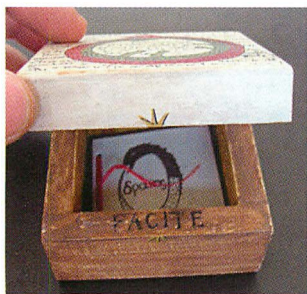
Ocho jóvenes motivados por la necesidad de abrirse un mercado más sólido y mostrar sus libros de creación propia, presentaron la colección "Cos-trucció". Liliana Infante Villa y Zoel Forniés Matías crean el sello Ediciones Personales Caballito del Diablo, el cual engloba un conjunto de productos manufacturados artesanalmente con el propósito de generar piezas únicas en el mundo del libro como obra de arte y difundir publicaciones alternativas dentro del ámbito de la editorial convencional.

Liliana ha estudiado Comunicación Gráfica en la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha formado en artes del grabado y la encuadernación en Barcelona, goza de gran experiencia laboral tanto en el ramo de la ilustración como en el de la artesanía y encuadernación.

Durante sus estudios de técnicas de grabado en Barcelona descubre el mundo del libro como objeto artístico. En sus obras conjuga el grabado y la estampación con el soporte tridimensional.

En uno de sus trabajos más importantes interpreta con una gran sensibilidad el diálogo entre la vida y la muerte: *Se la llevó*

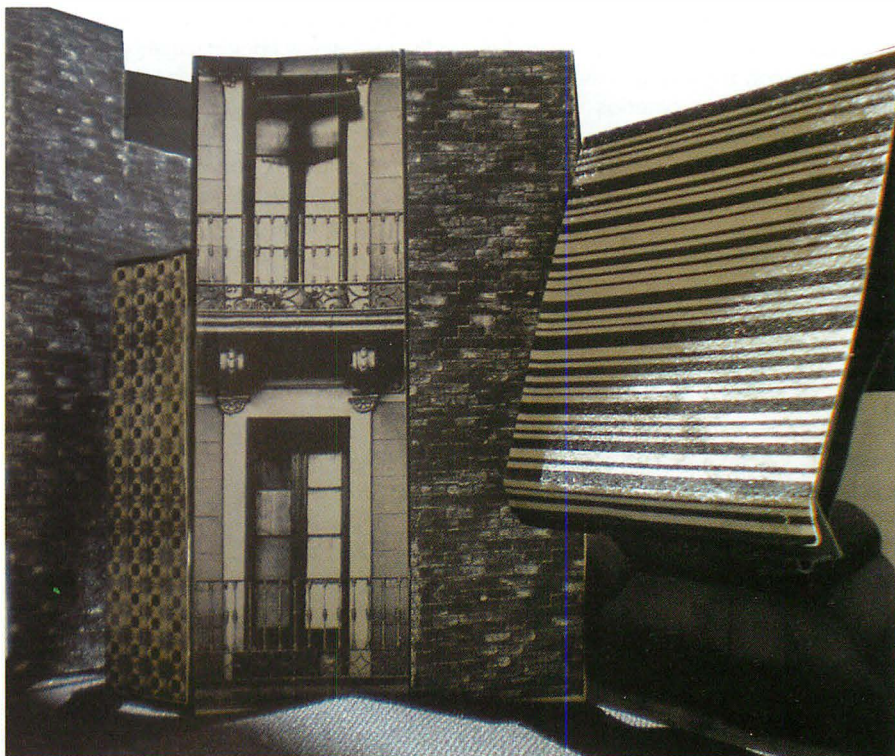
Maqueta de libro tridimensional para niños ciegos. Un proyecto creado conjuntamente por Elisa Munsó y Felisa Guerra

Coja de madera con libro desplegable en zig-zag de Zoel Forniés

"Se la llevó el lobo". Libro de Liliana Infante en recuerdo de su hermana, creado con técnicas diversas de estampación tradicional

Libro bi-ona de Maria Tarragó. Una propuesta de pequeño formato a partir de ilustraciones creadas con la mano izquierda y derecha indistintamente

el lobo, un cuento autobiográfico en el que narra de forma poética los últimos instantes en la vida de su hermana mayor aquejada por una enfermedad.

Zoel, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, formado en las artes del libro, compagina labores de restauración de obra artística y documental con la de investigación y creación de libros como obra de arte y la edición. Atraído por la edición artesanal desde su juventud, descubre el mundo del fanzine por los círculos alternativos de Huesca. Sin todavía conocimientos técnicos edita un poemario ilustrado, que sería el primero de una serie de libritos y cuentos que tomarían cuerpo durante sus años universitarios en Barcelona.

Caballito del Diablo nace de la unión creativa de dos culturas diferentes, chilanga (mexicana) por parte de Liliana y catalana-aragonesa por parte de Zoel. Dos visiones artísticas que se conjugan en una forma de trabajo y una estética particular. Interesante visitar sus trabajos: caballitodeldiablo.we.bs y epcdd.blogspot.com.

Vicki Robertson es de Kendal, Inglaterra, y hace cinco años que reside en Barcelona, donde empezó a estudiar ilustración. Vicki aplica sus ilustraciones a productos de artesanía y en soportes de formatos diversos que vende en ferias, tiendas y también por Internet. De este modo ha creado su empresa Andapanda con libros de autoedición y muñecos de creación propia. Su propuesta se puede visitar en la página web www.andapanda.net. En la misma línea destacamos la obra de Maria Tarragó, que próximamente va a editar en SD Edicions algunos de sus trabajos.

Ane Zaldibar, de Donostia, tras estudiar Bellas Artes en Bilbao y decidirse por la autoedición, propone un libro de hojas sueltas envasadas al vacío para hablar de las lágrimas (*Lágrimas*, 2007), y otro de dados con letras para crear poesías (*Poesiario*, 2008). Un trabajo con un soporte a modo de objeto-libro, usando juguetes, plásticos cosidos o cristales.

Maite Gurrutxaga, licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, sigue formándose en Barcelona, donde estudia ilustración, y donde también ha hecho cursos sobre Autoedición. Se ha autoeditado libros de pequeño formato con el escritor Ander Fernández. Encuentra en la autoedición un espacio donde crear libros personales que hablan de sus sueños, con un trazo purista, inmediato, y con tinta negra.

Felisa Guerra y Elisa Munsó preparan una colección de libros para niños ciegos, *Un libro para el tacto*. Se trata de libros

desmontables, con personajes, casas y árboles. Todo tridimensional, en blanco y negro, y considerando la comprensión del mensaje o contenido a partir de la intervención de los niños y el tacto de los materiales.

Elisa también intenta llevar la narración más allá de los cuentos, en una sola imagen y siempre sobre diversos objetos: ilustraciones estampadas en tela: en un bolso, en una cartera de piel o un portafolio de plástico. Monederos o broches sirven para dejar rastro de un momento, un recuerdo, una persona o un deseo perdido: www.eliselisa.blogspot.com.

El brasileño Gustavo Peres trabaja con libros de viajes, donde plasma sus experiencias más personales a modo de diario. En cada uno de sus viajes dibuja, recorta noticias de los periódicos o pide la intervención de personajes variopintos que enganchan sus fotos o marcan, manchan o garabatean las páginas para recordarle al autor el itinerario de su vida a lo largo de muchos y distintos países. Una propuesta de libros únicos de difícil reproducción mecánica: <http://hannap.com>.

Pablo E. Soto es argentino. Ha estudiado Magisterio y Arte en Buenos Aires y es Licenciado de Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha estado estudiando un par de años en Praga y en Barcelona. Acaba de presentar *El sueño ilustración*, un fanzine bicolor con la novela gráfica como base.

Esperemos que, cada vez más, las ferias y salones del libro dediquen un espacio destacable a estas nuevas y renovadoras propuestas que pueden ayudar a enriquecer el panorama de los libros y de la ilustración en nuestro país y ofrecer un marco necesario para nuevos ilustradores-editores con buenas ideas y mucho por decir. ▶

Estuche con libro de hojas sueltas impresas a bi-tono de Maria Tarragó

Libro de Maite Gurrutxaga con texto de Ander Fernández. Ilustraciones y texto en blanco y negro

Libro de Gustavo Pérez para el proyecto "Cos-trucció" Proyecto de ocho ilustradores, coordinados por Ignasi Blanch, con motivo del Salón del libro de Mollerussa 2008

Libro de Maite Gurrutxaga, creado en las clases de Ignasi Blanch para el proyecto "Cos-trucció"